1 4 / 1 8

La grande guerre

Soldats
de Faïence
et d'esca-
rBoucle
ô Amour

Guillaume Apollinaire

Frédérique Lomba: Piano
Max Fueris : Batterie / électroacoustique

SOMMAIRE

2014, année de commémoration du premier conflit mondial p1

Frédérique Lomba, piano p2
Max Fueris, baterrie, électro-acoustique

Dix-neuf-cent 14: le monde artistique explose p3
Dix-neuf-cent 18: plus jamais ça p4
14-18: une nouvelle ère artistique p5
Cowell et Satie: compositeurs de l'expérimentation p6
Un concert p7
Le répertoire du concert p8
14-18: Détournement artistique p9-10
Les actions culturelles autour de «14-18 »: p11-13
Illustration musicale, calligramme, lectures
A propos du calligramme p14
A propos de Sports et divertissements p15
A propos de l'interdisciplinarité p16
Artâme/Côté-Piano p17
Fiche technique p18

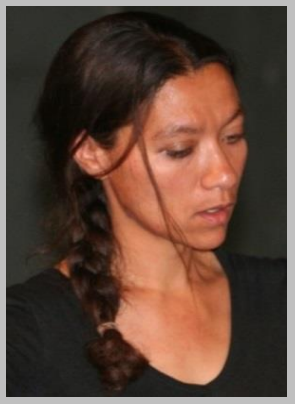
2014.

Lazare Ponticelli, le dernier « poilu » français, n'est plus.

Aujourd'hui.

Se souvenir…avec nos outils actuels : électronique, électroacoustique se mêlent plus que jamais à notre monde artistique.

Frédérique Lomba, piano



Pianiste, chef d'orchestre, diplômée du conservatoire supérieur de Genève dans la classe de virtuosité du pianiste Edson Elias ; diplômée du conservatoire national de Châlon sur Saône, dans la classe du chef d'orchestre Philippe Cambreling.
Durant un parcours musical très éclectique, des chefs comme Aurélien Azan-Zielinski, Eric Genest, Philippe Cambreling, apprécient son contact avec les musiciens, et sa minutieuse analyse, du texte musical.
Debussy, Mozart, Varèse… mais aussi le répertoire baroque ; elle se laisse la liberté de tout visiter.
« La musique classique pour tous ! » Et c'est dans cet esprit, qu'elle intervient dans des projets musicaux, au sein d'écoles élémentaires, avec son ensemble à cordes professionnel, OFELY.
Elle dirige aussi l'Ensemble Chorale de la Buissière, chœur mixte amateur.

Max Fueris, batterie, électro acoustique

Autodidacte, il étudie de 1986 à 1988 la batterie à l'école de M.Sonjon de Lyon. Pendant 10 ans, il va sillonner l' Europe dans différents projets Blues & Soul avec des artistes français Gamma Gt, Movie Box, Jack Mono, et étrangers Shakey Vick, Connie Lush, Harry Wetterstein et plus récemment Mississippi Heat de Chicago. Passionné de Blues, il crée le festival d'harmonicas: Harp Attack I et II en 1995 et 1997. En 1996, il étudie la batterie jazz au centre musical
et créatif de Nancy. A son A son retour à Lyon, il joue avec l'Orchestre Ephémère de Big Tympan avec Philippe Gilbert,J.P Hervé, le sextet de J.P Crespin, le Quartet de Thierry Darnis, le trio de Kryzstof Majchrzak, bassiste polonais internationalement connu. En 2000, il participe à un projet culturel au Burkina Faso,où il accompagne, entre autre, la chanteuse Sami Rama. A son retour,il enregistre son 1er album « ô soleil ».Depuis 2002, il enseigne la batterie, et forme les futures générations de musiciens-batteurs au CFPM de Lyon et Paris; depuis 2010 à la MJC de Bron et depuis 2012 à l'ASCS de Rillieux la Pape.
En 2011, il crée Fernandez-Fueris Jazz Quartet » et enregistre « Le chapeau africain »...

Dix-neuf-cent 14.

La photographie a pratiquement 100 ans; et la sortie de l'usine Lumière à Lyon, apparait sur les premiers écrans de cinéma.

« DIE BRÜCKE », flambeau de l'expressionnisme allemand, annonce déjà, le grand chamboulement.

Les artistes se croisent,
travaillent en étroite collaboration
Schöenberg se lie d'amitié avec Kandinsky,
Satie rencontre Cocteau.

La fin de la tonalité est annoncée.
Stravinsky foudroie la société musicale, avec son « sacre ».
Schöenberg se glisse dans les accords non résolus, des post- romantiques, et fait naître l'atonalité: les pôles dominants disparaissent. Tout glisse…pour atteindre un point de non-retour.

Dix-neuf-cent 18.

Engagés, tirés au sort, ou fuyant le conflit… pour tous, la fin de la guerre est une délivrance :

des gueules cassées par Otto Dix,

les Calligrammes d'Apollinaire,

Et le « sacre » de Stravinsky qui a foudroyé la société musicale

14-18.

Cette « **sale** »**guerre** a participé à briser le monde tonal.

« plus jamais comme avant,
plus jamais ça ».

Besoin d'un nouveau départ.

Le dodécaphonisme affirme 12 sons égaux.

C'est bien de cela dont il s'agit:

une nouvelle ère artistique débute.

Cowell (1897-1965) Satie (1866-1925)

D'une différence sans commune mesure, **Cowell**, fondateur de différents courants artistiques; **Satie**, indépendant de tout académisme et de courant avant-gardiste.

Pourtant, ces deux grands compositeurs du début du XXè siècle, représentent, à eux deux, une force novatrice extraordinaire.
L'un, adepte du cluster; l'autre, du jeu dépouillé.

Cowell et **Satie** découvrent une approche toute nouvelle du piano, instrument pourtant déjà sublimé à l'époque romantique.

L'expérimentation reste le mot majeur réunissant Cowell et Satie.

Et c'est dans leur sillon,
que la rencontre acoustique de
Frédérique Lomba (piano)
et Max Fueris (batterie, électro-acoustique)

prend naissance durant un concert

Répertoire:

Henry Cowell:

1914 : Anger Dance,

Aeolian Harp,

Antinomy,

three Irish dances

Erik Satie :

1914 : sports et divertissements,

Avant dernières pensées,

sonatine bureaucratique

et autour d’eux: Debussy, Ravel, Hindemith...

14/18

Le **détournement artistique** est principalement utilisé sur des œuvres plastiques, picturales. Cependant, tous les termes utilisés dans la définition ci-après, se calquent parfaitement sur la musique.

Dans notre approche de détournement des œuvres de Cowell et Satie, nous avons voulu leur rendre hommage.

Nous, musiciens « détourneurs », nous sommes appropriés,
avec une audace respectueuse,
des éléments répétitifs, mineurs ou majeurs,
des formes mélodiques, des couleurs,
afin de mettre en exergue la marque identitaire de chaque compositeur.
Faire renaître des œuvres dans notre paysage artistique propre, nous amène à l'intemporalité des œuvres, puisque nous, « détourneurs », nous inscrivons dans notre époque, par l'utilisation d'outils propre à notre temps.

La lecture des œuvres par des « détourneurs »;
un nouveau regard du public: un avant-gardisme.

Frédérique Lomba: piano
Max Fueris : Batterie / électroacoustique

A propos du **détournement** dans l'art :

Appropriation d'un objet, d'un signe, d'un élément. Par l'effet d'une transformation, d'une réorientation, l'une dé-contextualisation.
Cet élément prend un autre sens, une autre fonction, un autre aspect.
Ce qui relève d'un procédé, peut aussi donner lieu à un positionnement critique vis-à-vis de l'objet, et parfois de la société qui produit cet objet.

D'après « regards croisés sur le détournement » mars 2012. CEREAP Centre d'Etude et de Recherche en Esthétique et Arts Plastiques

Ce procédé de **réappropriation** d'une œuvre a connu son apogée, durant les courants dadaïste et surréaliste.

D'après Le Mode d'emploi du détournement, de GUY-ERNEST DEBORD et GIL J WOLMAN, paru initialement dans LES LÈVRES NUES N.8 (MAI 1956),

on peut retenir deux procédés :

« Le détournement mineur, qui est le détournement d'un élément qui n'a pas d'importance propre, et qui tire donc tout son sens de la mise en présence qu'on lui fait subir.

Et le détournement abusif, qui est au contraire celui dont un élément significatif fait l'objet; élément qui, transformé, aura une portée différente. »

Les actions culturelles autour de «14-18 »:

illustration musicale,
calligramme,
lecture

Mesdames et messieurs les professeurs des écoles, d'arts plastiques, de littérature, de philosophie,

Nous pensons que ces actions sont accessibles dès la classe de CE1, jusqu'en classe de Terminale.

Dans les actions culturelles, la finalisation du projet par la « visibilité » du travail par les élèves, est primordiale.

Nous proposons à ce que les productions des enfants, qu'elles soient calligrammes, ou enregistrements de textes, fassent partis intégrantes du concert: projection, illustration des programmes, passage de textes lus.

Frédérique Lomba Max Fueris

L’illustration musicale

Ou l’art de choisir la musique, ou les sons, qui porteront au mieux les émotions, les idées, de l’illustrateur musical.

des films muets, des photos, des tableaux.
Les musiciens, en possession d’un catalogue musical éclectique, ainsi que de photos, feront découvrir aux enfants les différents paramètres permettant d’illustrer musicalement photos, films muets, tableaux, ou textes.

Calligrammes et lectures

Productions faites avec les seuls enseignants. Les musiciens interviendront dans le cadre de la mise en forme des calligrammes, et des enregistrements, à l'intérieur du concert.

Les textes écrits par E.Satie, dans « Sports et Divertissements », peuvent être une base de travail. Mais aussi, des lettres de poilus, ainsi que des textes créés par les enfants, sur la notion de guerre moderne.

Outre le 1er niveau de création d'un dessin illustrant un texte, une approche de la **spatialité** est à considérer: à savoir le choix d'éléments typographiques, qui permettent d'illustrer au mieux l'idée générale du texte: taille de la lettre, espace entre les lettres, choix de la police etc…
et dans le cas de la création d'un recueil, la disposition des calligrammes sur une page, face à face…
de nombreux éléments dont s'est préoccupé G.Apollinaire, pour ses propres créations.

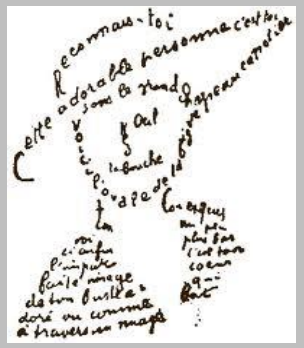
Pour les lycéens, la représentation des notions comme celle du vide, du plein, de la fuite, est susceptible d'être traitée de manière graphique, mais aussi philosophique.

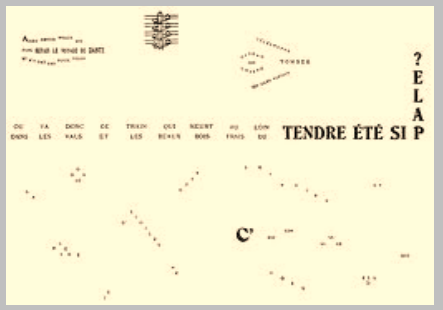
A propos du Calligramme

définition et étymologie:
Le Calligramme est un **néologisme** créé par Apollinaire (1918), par croisement entre calligraphie et idéogramme dans un poème éponyme ; du grec kallos, « beau », et gramma, « lettre ».

Après la révolution qu'avait marqué la suppression de la ponctuation, **les calligrammes**, mot inventé par l'auteur avec collage et idéogrammes, marquent la volonté d'enrichir la poésie d'une dimension nouvelle : la dimension visuelle.

Un calligramme est un **poème visuel** où les vers sont composés typographiquement de manière à former un dessin. Le dessin ainsi formé est généralement le sujet du texte.





A propos de: **SPORTS ET DIVERTISSEMENTS pour piano**, 20 pièces, de Erik Satie. Album écrit en 1914

Satie, compositeur mais aussi écrivain; voici ce que dit Satie dans la préface de son album Sports et Divertissements pour piano.

« cette publication est constituée de deux éléments artistiques : dessin, musique.

La partie dessin est représentée par des traits, (..);

la partie musicale est représentée par des points, (..).

Ces 2 parties réunies en un seul volume, forment un tout :

un album(..) »

De plus, il est aussi demandé dans la préface, à ce que les textes soient lus entre chaque pièce, et non pas pendant.

En lisant ces mots, Satie se présente comme porteur de **l'interdisciplinarité**.

A propos de: **l'INTERDISCIPLINARITE**

L'élève est au centre d'un apprentissage global, sans cloisonnement des disciplines.

Pour cela, il est important que l'élève puisse comprendre les liens qui unissent les différents savoirs entre eux, et donc que l'enseignement soit dispensé dans une perspective d'ouverture.
C'est ce qu'on appelle: la pédagogie de projet.

(NB :C'est J.J. Rousseau qui a le plus nettement centré sa pédagogie sur ces exigences dans son ouvrage *Emile ou De l'éducation* en 1762.)

La lecture des nouveaux programmes de l'école élémentaire, permet de réaliser que
les textes officiels mettent l'accent sur des pratiques pédagogiques relevant de **l'interdisciplinarité.**
La place centrale qu'y occupent les compétences transversales, renvoie aux inévitables liaisons entre les disciplines.

(réf : académie de Montpellier. Mémoire par Magali Fesque: « comment donner du sens aux apprentissages grâce à la pluridisciplinarité »)

ARTÂME
L'ART DANS L'AME

L'association **ARTAME, L'ART DANS L'AME** a pour but la promotion et la diffusion de l'art sous ses différentes formes: musique, art plastique, vidéo, danse, poésie...Artâme veut, par les différentes manifestations qu'elle organise, promouvoir à chacune d'elle, un artiste ou un collectif d'artistes coup de coeur. Elle débute son activité en novembre 2012, et a déjà produit "Big Bang Installation" une oeuvre pluridisciplinaire, un métissage artistique… réunissant plus d'une quinzaine d'artistes musiciens, peintre, sculpteur...
Différentes soirées à thème dans le cadre de "j'ai l'art dans l'âme": autour du film " la porte du paradis » de Michael Cimino, ainsi qu'une conférence sur Van Gogh: " Van Gogh le singulier, sa vie, ses tourments, sa descente aux enfers"

06 62 34 25 67
http://maxfueris.com
http://artame.jimdo.com

Devis:

-sans actions culturelles:
2400€ + défraiments équipe artistique.(3 personnes)

-avec actions culturelles:
nous contacter.

Côté Piano

Promouvoir **« La musique classique pour tous… ».**
Un ensemble à cordes professionnel,
un ensemble vocal amateur,
une saison musicale depuis 3ans,
des actions culturelles dans les écoles
des créations

cotepiano.wordpress.com
06 82 43 01 40

Fiche technique

Une grande partie de la fiche technique suivante est complètement modulable selon les conditions scéniques.(consulter le technicien)

Son:
Pour un 1 concert amplifié, une diffusion stéréo en façade

Un piano 1/4 de queue Yamaha ou équivalent
2 micros neuman K 184 (sur pieds / câblés)

1 batterie acoustique Yamaha Mapple custom 1 grosse caisse / 2 caisses claire et cymbales
2 micros AKG 451 (sur pieds / câblés)
1 micro Shure beta 52 (sur pieds / câblés)
1 micro Akg C 418 ou 409 (pince, câblé)
1 batterie életronique Roland TD7 + 1 I mac + 1 carte son + magnéto
2 sorties mono (L+R)
2 retours indépendants

Lumière / projection

1 PC (pour projection film / images)
1 sortie firewire

1 écran